

ZHUANGSHI TU'AN

刘时燕 编著

装饰图案

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社

装饰图案

刘时燕 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案 / 刘时燕编著. —北京: 中国纺织出版社,
2017.8

ISBN 978-7-5180-3823-7

I. ①装… II. ①刘… III. ①装饰图案—图案设计
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第173281号

策划编辑: 胡 姣 责任印制: 王艳丽
版式设计: 胡 姣

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2017年8月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/8 印张: 8
字数: 94千字 定价: 48.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

第一章	装饰图案概述	001
一、装饰图案的起源与发展		001
(一) 中国传统图案的起源与发展		001
(二) 外国装饰图案的起源与发展		006
二、装饰图案的概念		009
三、装饰图案的分类		010
(一) 以空间形态分类		010
(二) 以取材角度分类		010
(三) 以组织方式分类		015
(四) 以艺术风格分类		020
(五) 按地域、国家、民族文化及时代分类		024
第二章	装饰图案的造型规律	025
一、装饰图案的造型特征		025
(一) 秩序鲜明		025
(二) 单纯概括		027
(三) 平面规整		028
(四) 吉祥如意		031
二、装饰图案的构图		031
(一) 装饰构图		031
(二) 装饰图案的骨格		034
(三) 装饰构图的透视关系		037
三、装饰图案的黑白关系原理		040
(一) 图地关系与正负形		040
(二) 点、线、面的个性世界		040
(三) 黑、白、灰的丰富层次		045
第三章	装饰图案的创意方法	049
一、装饰图案的形式美法则		049

049	(一) 变化与统一
049	(二) 对称与均衡
049	(三) 对比与调和
053	(四) 节奏与韵律
054	(五) 动感与静感
055	二、装饰图案的变化方法
055	(一) 简化法
056	(二) 添加法
058	(三) 夸张法
059	(四) 几何化法
062	(五) 拟人法
063	(六) 求全法
064	(七) 解构法
066	第四章 装饰图案的表现
066	一、装饰图案的色彩表现
066	(一) 归纳自然色彩
066	(二) 借鉴绘画色彩
069	(三) 主观色彩与客观色彩
071	二、装饰图案的材料表现
071	(一) 装饰图案与装饰画
071	(二) 装饰图案的材料样式
074	(三) 装饰图案的材料应用
078	作品欣赏
121	参考文献
122	后记

第一章 装饰图案概述

装饰,从表面的理解就是美化。从更深的层次理解,它不仅是美化,而且是人类呈现自身精神需求而进行的审美创造活动。

装饰图案在人类装饰活动中有着鲜明而丰富的体现。如何诠释千姿百态的图案中所蕴涵的创意与表现规律呢?首先,图案作为装饰这一审美创造的结果,是在历史中发展变迁的,图案的风格、类型,凝聚着时代的文化精神和审美智慧。

中国传统图案历经久远岁月,带给我们的不仅是一种视觉上的美感,而且还具有浓郁的文化象征意味。因此,在图案创造过程中,不仅体现了对形式美规律的运用,同时还有某种意味和旨趣的表达,如中国民间图案就有“图必有意,意必吉祥”的特点。因此,图案的创意和表现不可分离。特定的创意要求特定的表达方式,特定的表达方式是为了传达特定的“意”。我们可以从对中国传统图案的历史追溯中看到这一点。

一、装饰图案的起源与发展

(一) 中国传统图案的起源与发展

中国传统图案的源头,可以追溯到史前新石器时代的彩陶纹样。彩陶纹样质朴而灿烂,与后世繁缛、绚丽的图案风格形成鲜明的对比,它的构造元素单纯、简练,骨格清晰,节奏鲜明,具有十分醒目的视觉效果。

彩陶图案除了较为写实的动物、植物、人物纹样外,最普遍的还是几何形纹样,主要由线的粗细、疏密、长短、交叉和各种网纹、绳纹、日纹、月纹、水纹、火纹、雷

纹、涡旋纹等有规则地排列组成(图1-1~图1-3)。这些几何纹样通常又按二方连续、四方连续和适合纹样等各种不同的骨格方式来构成,从而产生一种既富于节奏和秩序,又蕴涵变化的形式美感(图1-4)。在创意上,彩陶图案含有一定的原始宗教色彩和图腾意味,但其基本的构成方式确定了中国传统图案的基调,并在图案的演变历程中发挥着重要的作用。

商周时期,装饰图案的舞台从温厚的陶器转移到凝重而肃穆的青铜器上,图案的气质也随之由明快健朗变得神秘狞厉。这主要体现在两方面:一是图案的题材多为神异之物,如饕餮、夔龙等(图1-5);二是图案的结构更为繁多曲折,错综复杂,让人不能一目了然,如勾连纹、云雷纹,再加上大量运用充满力度感的方折线,使青铜器图案产生了一种震慑力量和诡异气氛。而且,青铜器的材料属性及其加工工艺,也使青铜器图案具有了镌刻的形式效果(图1-6、图1-7)。

由于青铜器在当时的祭祀仪式中充当着重要角色,因此,青铜器上的铭刻图案不是为了美化青铜器,而是为了使青铜器超越单纯的“物”的属性,以成为某种意义或力量的象征(图1-8)。这种意义便是青铜器图案的创意,正是在这一创意的引领下,图案的手法、题材、骨格变得更为丰富,显示出民族审美创造形式的成熟。青铜器纹饰的组织构成,很好地秉承了对称、均衡、节奏、韵律、条理、统一等艺术形式的法则,并将装饰纹样架构于铸铜这一载体(图1-9)。可以说,远古时代人们的审美意韵都鲜明地体现在图案上。

春秋战国时期,装饰图案基本改变了商代的中心对称、反复连续这两种相对较为单纯的图案组织形式,而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的四方连续的组织

1 3
2 4

图 1-1 彩陶（新石器时代）
图 1-2 彩陶（新石器时代）
图 1-3 彩陶（新石器时代）
图 1-4 彩陶（新石器时代）

形式为主，图案的形象元素也更为复杂，使人看去只有眩目之感，而难深得其究竟。此时的装饰图案更看重繁缚奇异的形式，图案的寓意性反而被遮掩了。但从形式方面来说，这一时期的图案有了更多新的探索，为后人的图案创造提供了诸多借鉴（图 1-10、图 1-11）。

到了汉代，“独尊儒术”的思想使理性意识在社会生活中得到了强化，但充满神异想象的浪漫气息仍流淌在当时的审美意识中，这使图案的气质由青铜时代的狞厉诡异、春秋战国的繁缚浮华转化为浪漫雄健、意蕴丰赡，而无矫揉造作之气。汉代图案的格律虽单纯简洁，

但形象取材广泛，仍能引发丰富的联想，不仅起到了美化的作用，也彰显了一定的文化共识和道德观念。我们从汉代铜镜、瓦当、画像砖石图案中，都能体会到这一点（图 1-12）。汉代图案多穿插来自神话传说中的灵异之物，并与现实景象融为一体，意趣极为丰富，就连图案的骨格也与当时人们对自然法则的理解相联系，如强调四方八位的构成法则，而并非仅仅出自视觉上的好看或不好看。相比而言，汉代图案更具绘画性特征。

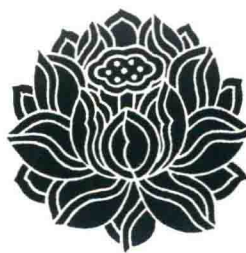
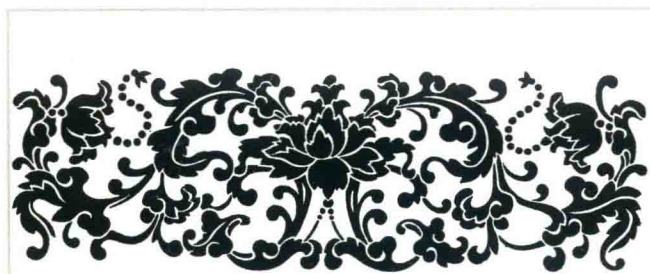
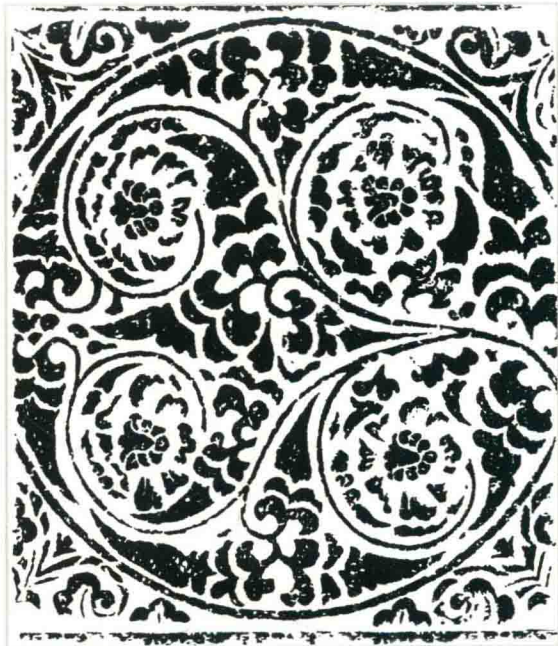
唐宋时期是装饰图案发展的繁荣阶段，受异域图案的影响较为明显，渐次出现了卷草纹、唐草纹、缠枝花纹、

喜相逢纹、宝相花纹等图案样式，形成了以花卉图案为主体的民族图案格局（图1-13、图1-14）。尤其在当时佛教之风盛行的情形下，宝相花和莲花这两种出自佛教教义的题材在图案中频频出现（图1-15），代表了唐代图案风格的新风尚。宝相是佛相之意，莲花是观音菩萨的象征。莲花的形态广泛用于金银工艺品、瓷器、织毯、建筑装饰上，尤其多见于敦煌壁画的唐代壁画中。除此之外，唐代的织物、瓷器、玉器图案中，还出现了盘龙、对凤、双鱼、麒麟、狮子、天马、孔雀、松鹤、鹦鹉、鸳鸯、对雉、对羊、翔凤、喜鹊、团花、宝相花、牡丹、小簇花等近百种图案样式（图1-16~图1-19），这些奇花异草、珍鸟瑞兽的装饰图案构图饱满，富丽华贵，有着鲜明的吉祥寓意。

5	6	7
8		10
9		

图1-5 青铜器（商代）
图1-6 青铜器（商代）
图1-7 青铜器（商代）
图1-8 青铜器（商代）
图1-9 青铜器（商代）
图1-10 龙凤虎纹刺绣（春秋战国）

11
12
13
14
15

图 1-11 夔凤人物图 帛画（战国）
图 1-12 画像石 泗水捞鼎（汉代）
图 1-13 卷草纹 木雕（唐代）
图 1-14 砖刻 缠枝花纹（唐代）
图 1-15 宝相花纹样（唐代）

图 1-16 玉雕凤凰
图 1-17 玉雕花鸟
图 1-18 玉雕吉祥图案
图 1-19 黑花龙纹瓶 (宋代)
图 1-20 缠枝团花大缸 (清代)
图 1-21 黄釉花卉纹瓶 (明代)
图 1-22 花卉壁画边饰 (宋代)

16 17 18

19 20

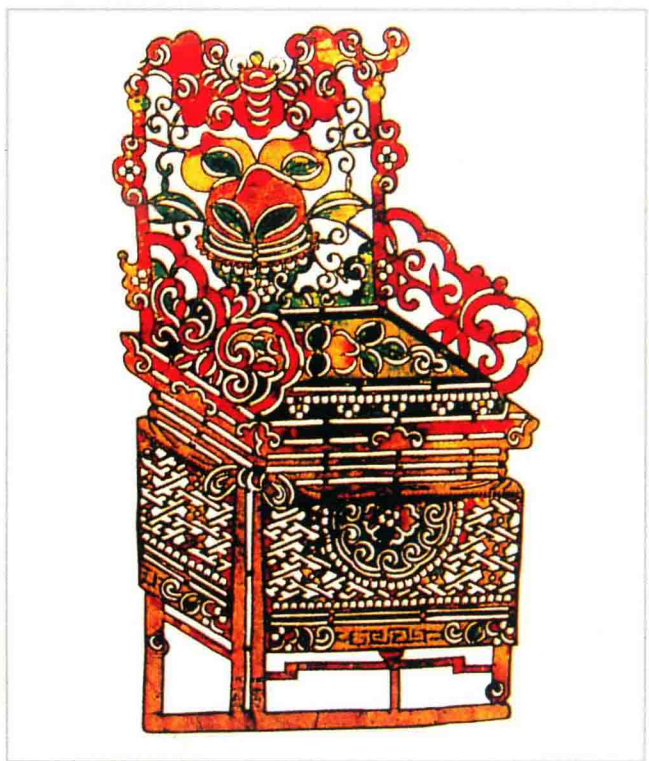
22

21

传统图案的另一个重要发展阶段是明清时期。这一时期，传统的工艺品如瓷器、玉器、木雕、织绣、漆艺等更加繁盛，带动了图案应用的大规模拓展，并产生了更多的、分工更细的图案设计力量，新出现的雕漆、景泰蓝、金饰、琉璃、珐琅等使图案的样式更加丰富。工艺的变化使装饰图案的色彩、造型、构图更趋于成熟（图 1-20～图 1-22）。由于对形式美的内在要求不断加强，对造型技巧的不断斟酌，工艺材料与技术的介入，使装

饰造型艺术日臻完美（图 1-23、图 1-24）。

由此可见，图案并非只是单纯地起着美化的作用，同时也是充满寓意的形式创造（图 1-25、图 1-26）。学习图案不仅要深究图案的形式因素，而且也要体会、领悟图案的意味。只有具备了独特而精妙的图案创意，我们才能更好地应用图案的创造规律，创作出更好的图案来，而不仅仅拘泥于表面形式。

23 24
25 26

图 1-23 胭脂红粉彩缠枝昙花纹酒杯 (清代)

图 1-24 北京肥燕风筝 五福捧寿

图 1-25 陕西皮影福寿椅 (清代)

图 1-26 陕西皮影福寿椅 (清代)

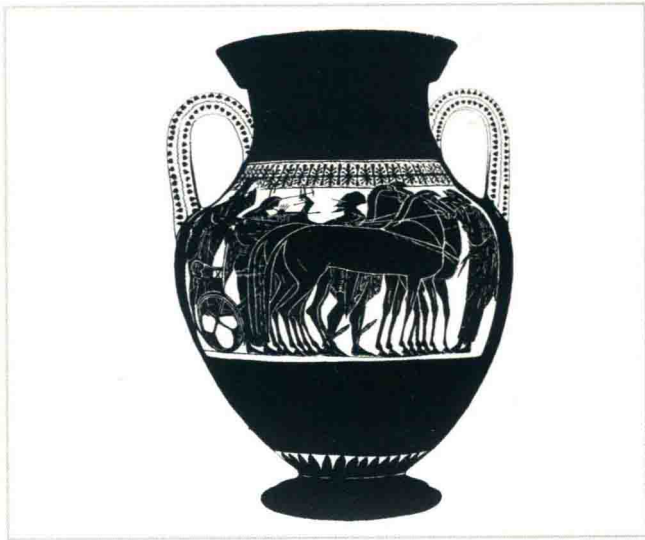
(二) 外国装饰图案的起源与发展

在文化悠久的历史发展进程中,世界各族人民共同丰富着装饰图案的宝库。通过世界各地不同的民族、地域、宗教以及风俗而产生的传统图案举不胜数,展现出的形式如陶器装饰、建筑壁饰、编织装饰、镶嵌工艺、刺绣装饰、雕金珐琅、家具装饰等亦多种多样。这些丰富的装饰文化资源为我们提供了用之不竭的创作源泉。

西方艺术源于古希腊文明,古希腊的装饰图案大都表现在陶器、建筑、雕刻之上,堪称经典。古希腊的制陶业很发达,碗、盆、壶、罐、瓮等陶器种类很多,在这些器皿上绘制出来的图案在今天被人们称为古希腊瓶

画。其内容多表现当时的征战、歌舞、祭祀、运动、婚礼、宴乐、竞技等场景。在表现方法上多使用剪影式的黑绘法,黑绘瓶画不仅有高超的写实技巧,而且将形象提炼概括、夸张变形,产生了强烈的装饰效果。刀刻的线条刚柔相济,使作品具有古朴、稚拙的艺术魅力(图 1-27、图 1-28)。古希腊的装饰图案题材有现实题材、神话题材、英雄题材等,作品不仅内容丰富,而且形式变化万千,生气勃勃,情趣盎然。

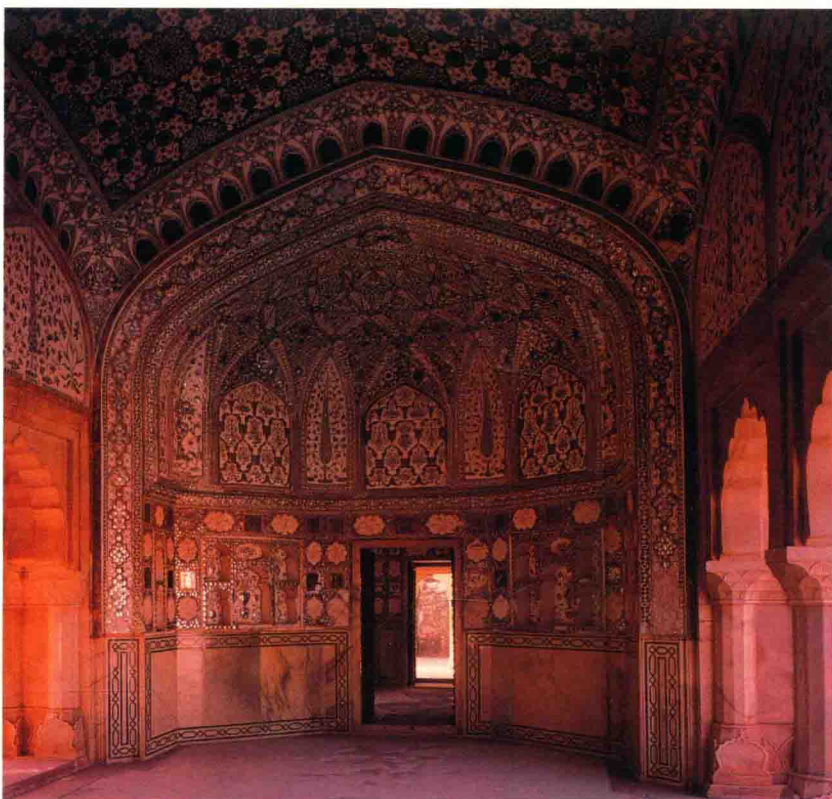
埃及曾经创造了灿烂的古代文明,是四大文明古国之一。埃及的文化具有鲜明的民族特色。比如,埃及的装饰图案多为水平构图,极富装饰性。程式化的造型简约、概括,单纯至美。

在人物图案造型中，埃及浮雕壁画和古希腊瓶画有画有异曲同工之处，即将人物造像进行多透视结合：正面的身体结合侧面的头像，侧面的头上有正面的眼睛等，用以表达人物最完美的角度，也表达了人们求全求美的愿望。这种程式化的造型被广泛地运用。在图案设计中，人物还以身份的尊卑和在图中远近不同的位置，来确定形象的大小。写实和装饰变化相结合，文字和图像并用。总之，在古埃及的图案中，装饰性、绘画性和可读性并存（图1-29～图1-31）。

图1-27 古希腊阿提利珠宝陶盒
图1-28 古希腊双耳尖底瓮
图1-29 古埃及装饰壁画
图1-30 古埃及装饰画
图1-31 古埃及装饰人物造像

27 28
29 31
30

32 33 34

35 36

图 1-32 印度巴尔胡特石柱细部

图 1-33 印度佛像梵天劝请

图 1-34 印度舞王湿姿青铜像

图 1-35 危地马拉锦带图案

图 1-36 印第安伯尔城堡的建筑装饰

亚洲古国印度创造了人类历史上著名的“恒河文明”。印度在建筑艺术、雕刻、佛雕石刻造像、装饰织物、器物图案等方面风格独具。印度是佛教的发源地，印度的佛像雕刻艺术可谓登峰造极，其主题多为佛教故事、佛教传说。图案形象多含寓意，有菩提树（觉悟）、法轮（说法）、佛足迹（巡游）、宝座（降魔）、伞盖（佛陀）、印度式塔（涅槃）等象征佛陀的特定器物，其中人物、动植物、器物等雕刻十分精彩，这些作品构图饱满，装饰性强，大气华丽，细致入微。装饰纹样以圆形、半圆形莲花纹最受推崇。印度的装饰作品对于传统既有师承又有发扬，显示了东方特有的浪漫神奇、精美华丽的风格（图 1-32 ~ 图 1-34）。

美洲的土著民族有着悠久的图案制作传统，其装饰风格多样，色彩鲜艳，简洁明了。土著民族聚居地墨西哥、秘鲁和危地马拉的装饰图案可追溯到玛雅文明，很多抽象图案表现了神话世界和本土文化中的神灵和巫术。在现实世界里，每一个能够被装饰的物体，大到建筑、雕刻，小到纺织品、器皿，都充斥着图腾和具有象征意义的装饰图案（图 1-35、图 1-36）。美洲图案色彩鲜明、装饰性强，其花纹复杂，边缘清晰，富有动感，民族风格浓郁。根据其传统的宗教观，美洲图案中的动物和鸟类都拥有神奇的魔力。

南美洲的秘鲁是一片神奇的土地，以印加文明著称于世，经过长期的生息繁衍，其陶器、金属器、纺织品、

图 1-37 印第安陶罐纹样

图 1-38 印加舞蹈纹陶杯

图 1-39 印加猫科动物头像陶俑

37

39

38

建筑、雕刻等方面的文化都具有非常独特的、与众不同的装饰风格。陶工们通过富有特色的陶器造型和精致的线条，在描绘战争、狩猎、祭祀、音乐、舞蹈等重要场面和武士、神话人物等重要人物的活动方面，取得了令人震惊的成就（图 1-37～图 1-39）。这些器物雕刻准确、彩绘精致、技艺精湛，展示了印加文化所蕴藏的灿烂辉煌且独具一格的装饰美。

二、装饰图案的概念

雷圭元先生认为，从字面上解释，图案有视觉形象的设计方案之意。顾名思义，“图案”中的“图”指图形、形象等可视因素；“案”指想法（创意）、办法、方案、组织结构及其逻辑关系。两者是图案的基本辩证统一因素，即图案是用一定的方法和手段所形成的某种图形和图像。

就此而言，图案有广义与狭义之分：广义指为达到特定的装饰目的而做出的案头方案，它涵盖了建筑装饰纹样设计、工艺品设计等类，类似于今天所说的艺术设

计。庞薰先生认为：“图案，就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。”诸葛铠先生也将图案当作设计的同义语；狭义的图案仅指平面的装饰性纹样。图 1-40 中的清代素三彩陶瓷纹样，鲜明地体现了图案是为了适合器物的造型而做的设计方案，从平面与立体两个方面来看，图案和器物都结合得相当完美。

在这里，“图”与“案”既是相互矛盾的关系，也是相互关联、相互制约的关系，即“图”要适应“案”，又在制约“案”；“案”既要与“图”相呼应，又要成为“图”的变化依据。于是图案的创造就出现了两种路向：从“图”中来找出“案”，如图案教学中的写生变化课程就是强调这一路向的练习；依据“案”来变化“图”，这在适合纹样中表现得较为突出。但在具体的图案创作中，两种路向是相互交替运用的，可先找出并依据图的特点来拟出某种与之相适应的案，继而依据案的特征来变化图，再依据变化了的图来调整案，如此往复，直至图案完成。在这一过程中，统摄此两者的则是“创意”。创意就是图案所要达到的效果，所以，图案的创造包含了意、图、案三者的相互联系。

图 1-40 素三彩瓷盘（清代）

图 1-41 装饰画 王瑞

图 1-42 织物图案

图 1-43 云南扎染

40 41

42 43

三、装饰图案的分类

装饰图案的应用非常广泛，所以其类别非常丰富，我们可以从以下几个角度进行分类。

（一）以空间形态分类

装饰图案从空间形态上来分，可分为平面图案和立体图案两种。

平面图案如装饰画、织物图案、扎染、蜡染、建筑

装饰纹样等（图 1-41 ~ 图 1-45）。

立体图案是指在三维空间中创作的图案样式，如陶瓷制品、金属制品、石雕、石刻、木雕、泥玩具等（图 1-46、图 1-47）。

（二）以取材角度分类

从取材即“图”的角度来分，可分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案和几何图案（图 1-48 ~ 图 1-57）。

图 1-44 贵州蜡染
图 1-45 木雕 马婷婷
图 1-46 法国建筑装饰纹样
图 1-47 民间玩具

44 45

46 47

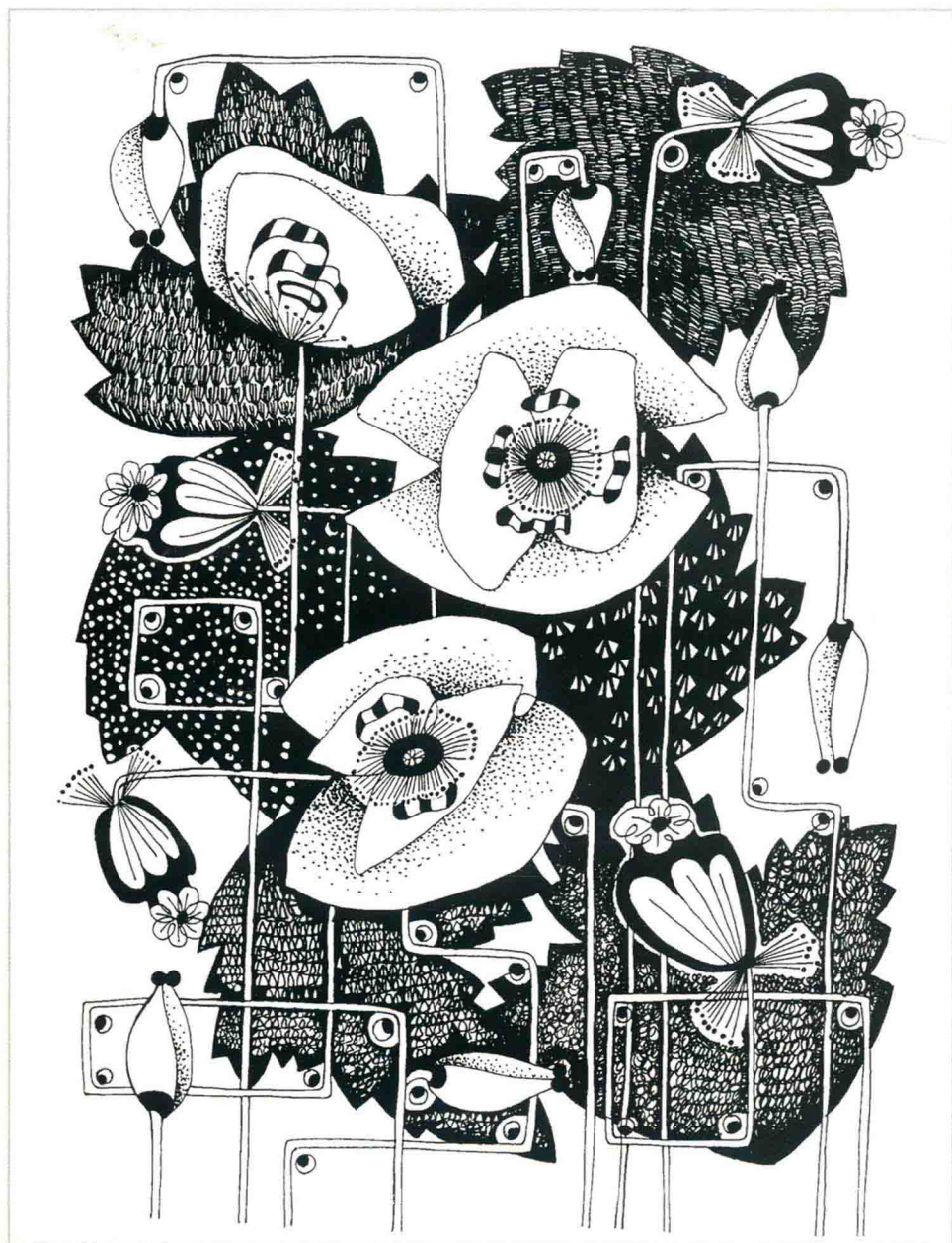
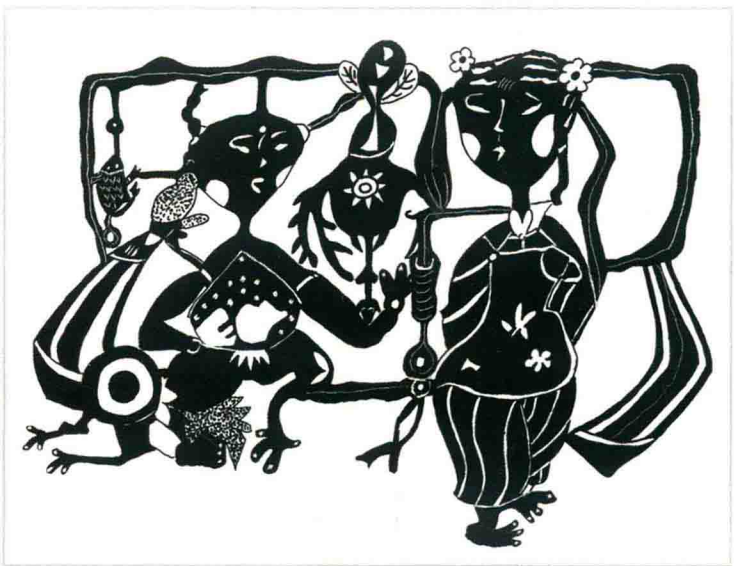

图 1-48 植物装饰图案 李艺洋

图 1-49 人物装饰图案 黄芳

图 1-50 植物装饰图案 贾英